111988

8 2 1

ТУ-19-241-82

0

2

студия
ДИАФИЛЬМ

05—3—005

ТЕАТРАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ИНДИИ

При упоминании Индии в памяти возникают величественные храмы, чеканные строки древнеиндийского эпоса, своеобразие индийских музыкальных напевов. Один из самых ярких образов Индии связан с театральным искусством.

Театр, развивавшийся на протяжении более двух тысячелетий, влиял на другие виды искусства — в танцевальных позах застыли скульптурные изваяния, театрализован мир индийской монументальной живописи и миниатюры.

РГДБ 2015
Игровое начало присутствует в музыкальной и песенной культуре страны. Театр стал основой индийского синтеза искусств и сопровождает индийцев на протяжении всей их жизни.
4

Уже в III—II тыс. до н.э. существовало в Индии развитое танцевальное искусство, неразрывно связанное с пластикой, мимикой и музыкой. Бронзовая фигура танцовщицы была обнаружена при раскопках Мохенджодаро — центра древнейшей цивилизации.

О театрализованных представлениях свидетельствуют найденные при раскопках маски, которыми пользовались древние мимы.

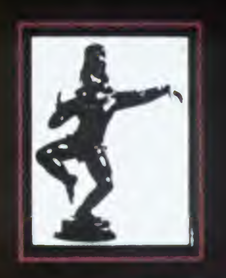
На рубеже новой эры в Индии существовало развитое театральное искусство, прошедшее долгий путь: от связанных с ритуалом театрализованных зрелищ до литературной драмы.

В сознании древних индийцев театр был неразрывно связан с мифологией. Создателем театра считают Брахму, который сотворил драму с целью исправить пошатнувшиеся нравы людей, так как лишь она способна «поучать, развлекая».

Покровителем театра считается Ганеша — бог с головою слона, который часто изображается танцующим.

Символом индийского театрального искусства является Шива. Он добавил к первому театральному представлению, состоявшемуся на небесах, танец и наречен за это Царем танца—Натараджей.

Драматическое представление, согласно легенде, сопровождалось звучанием ударных и струнных инструментов, на которых играли божественные музыканты—гандхарвы.

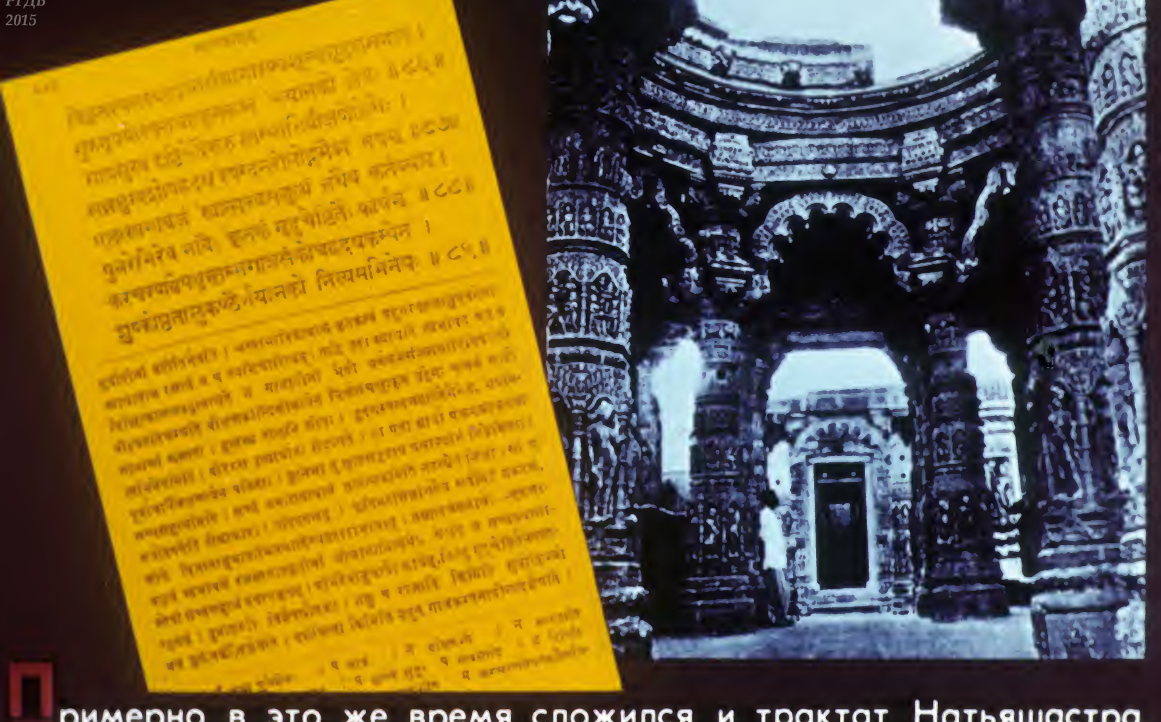
Апсары, небесные грации, специально созданные Брахмой для постановки первой пьесы, грациозно танцевали перед небожи-
телями.

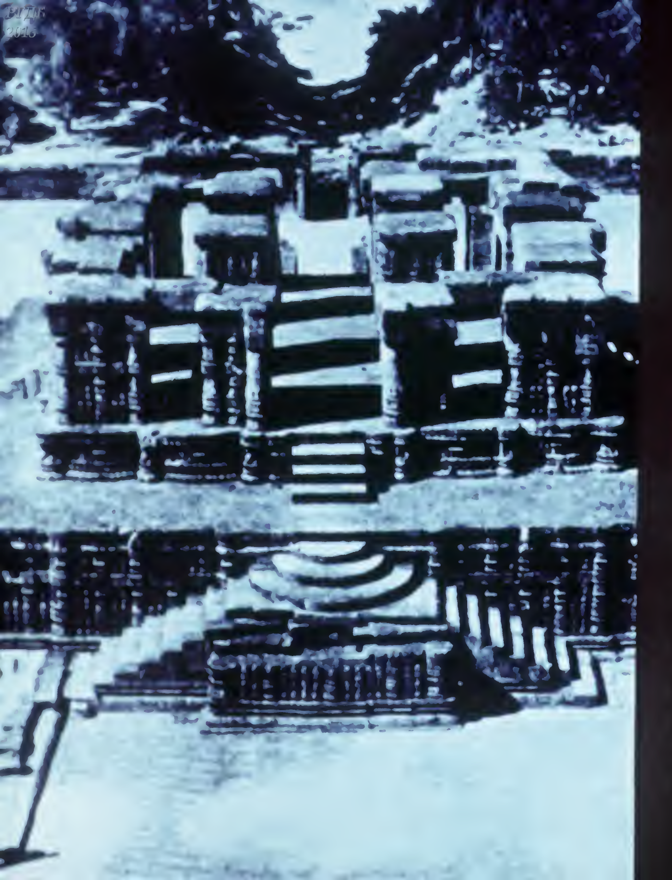

С течением времени театральное искусство, согласно преданию, было перенесено на землю и стало излюбленным развлечением людей. «Золотым» веком индийского театра называют середину первого тысячелетия н.э., когда создавали свои произведения овеянные легендарной славой Калидаса и Шудрака.

Сцена из «Глиняной повозки» Шудраки.

Примерно в это же время сложился и трактат Натьяшастра, ставший подлинной энциклопедией театрального искусства. Согласно сведениям трактата, театральные спектакли давались в храмах на специальных площадках.

Натьяшастра упоминает также о строительстве специальных зданий, имевших прямоугольную, квадратную или треугольную форму и вмещавших до пятисот зрителей.

В трактате названы десять основных видов драмы, высшими из которых считались натака и пракарана. Они имели сложное разработанное строение, много персонажей и насчитывали до десяти актов. Персонажами санскритской драмы были боги, цари и члены царских семей, горожане и монахи, словом, в них отразился пестрый мир средневековой жизни Индии.

Основными выразительными средствами древнеиндийского театра, так называемой абхинайя, считались движения тела, слово или песня, костюм, грим и украшения, а также выражение некоторых непроизвольных состояний (слезы, румянец и др.).

Движение признавалось важнейшим выразительным средством.
Натьяшастра предписывала специальные виды походок, а жесты являлись основой ста восьми танцевальных поз и отдельных видов сценического движения.

Большая выразительная и эмоциональная нагрузка приходилась на движения рук, строго закрепленные каноном и позволявшие без слов описать любую ситуацию. Сложилась так называемая мудра из двадцати четырех жестов кистей рук и их тринадцати комбинаций.

Богатая мимика не только дополняла монологи актеров, но и передавала мельчайшие оттенки настроения, не выразимые словами. Натьяшастра упоминает семь специальных движений бровей, шесть — носа, губ, подбородка и шеи.

Использование костюмов и грима считалось необходимым для достижения успеха. Искусно сделанные украшения имитировали кораллы и золото, а венки из различных цветов и костюмы персонажей указывали место и время действия, социальное происхождение героев.

В Натьяшастре говорится о существовании специальных масок для представления на сцене богов, людей и животных. Краски четырех основных цветов: черного, голубого, желтого и красного – наносились на тело актеров.

Высшей целью древнеиндийского представления было достижение расы—эстетического наслаждения зрителей, возникающего как следствие искусной игры актеров. Древнее правило гласило: «Глаза должны следовать за движением руки, душа должна следовать за движением глаз, тогда появляется выразительность, рождается чувство».

Классический санскритский театр, пережив эпоху своего расцвета, к концу первого тысячелетия нашей эры вступил в эпоху упадка. Однако традиция не прервалась, она влияла на все виды народного театра, представляющие собой синтез танца, музыки и вокала.

Многие формы народного театра практически не изменились за века своего существования. Прежде всего это относится к религиозной драме, наиболее тесно связанной с санскритским театром и использовавшей его многочисленные открытия средств сценической выразительности.

Одним из видов религиозной, мистериальной драмы является якшагана — сложный синтез выразительного, страстного танца и импровизационных диалогов, которые актеры творят прямо на глазах у зрителей на тему поэтического текста, распеваемого ведущим — бхагаватой под аккомпанемент ударных инструментов.

Важное место в якшагане отведено костюмам и маскообразному гриму, который почти скрывает лицо актеров. Все элементы выразительности в якшагане направлены на создание яркого, захватывающего зрелища.

Сценическое воплощение «Рамаяны» является основой рамлилы. Рамлила—это каждый год, день за днем, возобновляемое зрелище, рассказывающее о героизме Рамы, победившего злого демона Равану, и об истории идеальной любви Рамы и Ситы, это яркие, веселые карнавалы, во время которых уничтожается громадное чучело Раваны.

Кучипуди — вид индийской танцевальной драмы, по реалистичности изображаемого действия не имеющей себе равных среди других видов народного театра.

Отличительной особенностью кучипуди является то, что актеры импровизируют по ходу представления без помощи ведущего-бхагаваты; они одновременно поют, говорят и танцуют.

Терукутту—один из наиболее популярных народных театров Южной Индии, возникший из древнего культа поклонения богине-матери, известной под именами Дурги, Кали, Парвати и др. Сейчас он почти утратил сакральное значение и является ярким, увлекательным зрелищем.

Самый известный вид индийского народного театра — катхакали, воспринявший и сохранивший многие черты санскритской драмы. «Катхакали» означает «представление рассказа». Основа этого вида театра — четкое разграничение речитатива и движения. Актер на сцене использует только танец и пантомиму, а за занавесом музыканты и певцы декламируют и поют текст.

Действие катхакали основано на использовании разработанной пластики, разнообразных комбинаций жестов и поз. Катхакали наследовал мудру санскритского театра — закрепленные движения рук, позволяющие не только изображать различные явления и понятия, но и передавать оттенки смысла.

Необычен маскообразный грим катхакали. Он сохранил отголоски древнего ритуального действа и до настоящего времени имеет сакральное значение.

С помощью рисовой пасты, употребляя пять основных красок, гример перед началом представления в течение нескольких часов накладывает грим-маску на лицо актера.

Необыкновенно ярки и красочны костюмы катхакали: специальная блуза, широкая юбка-колокол и головной убор, имеющий вид многоярусной пагоды на фоне огромного диска.

Прямым следствием танцевального характера индийского театрального искусства явилось то, что сценическое действо практически не мыслится без танца. Однако это обусловило и театрализацию самого танца, каждое исполнение которого становится маленьким законченным спектаклем.

В Индии насчитывается пять основных стилей классического танца, ведущих свое происхождение от традиции санскритского театра.

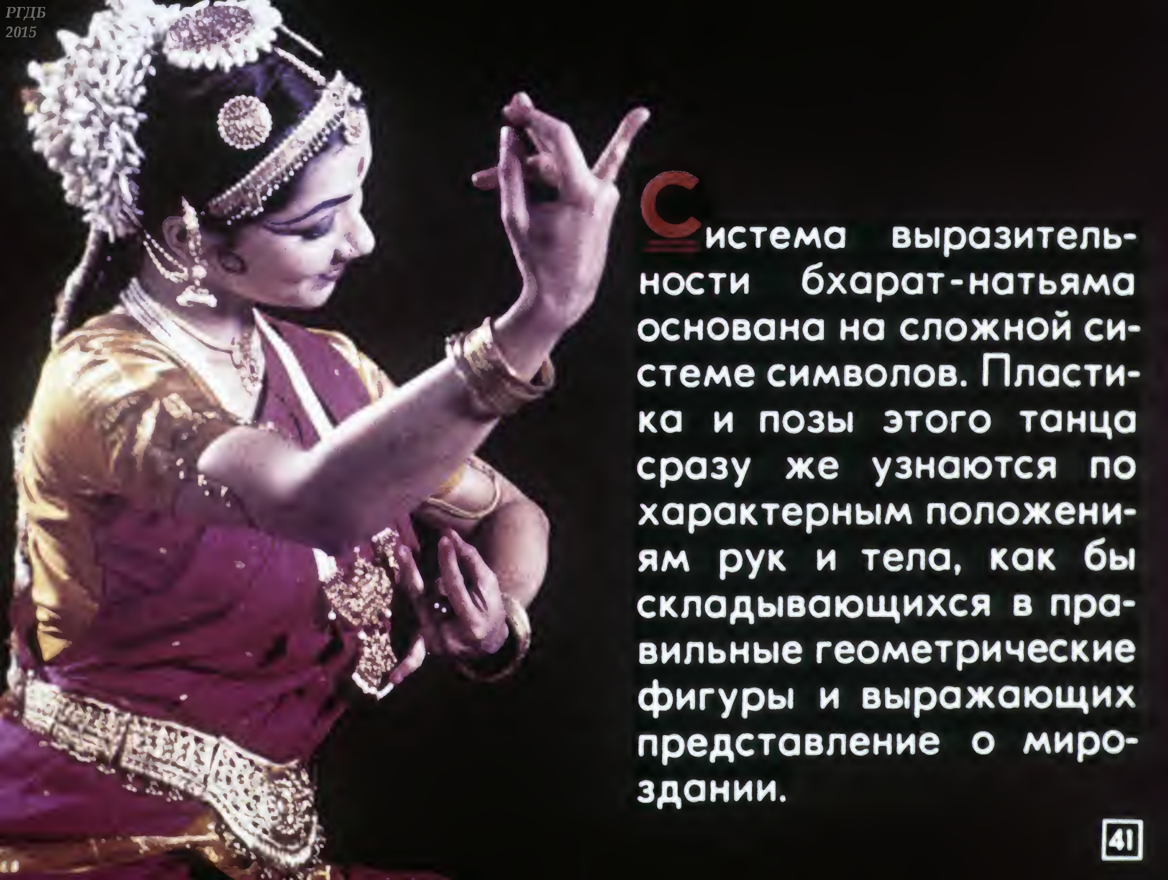
В каждом из них собственно танцем, по индийской терминологии, называется нритта — чистый танец, призванный продемонстрировать пластичность и изящество движений актера.

Более сложными видами танцевального представления являются нритья—пантомима и натья—танец с элементами драмы, обязательно сопровождаемый речитативом или песней.

Бхарат-натьям наиболее полно соответствует предписаниям Натьяшастры, он зародился при храмах Южной Индии и долгое время исполнялся девадаси — танцовщицами, посвящавшими свое искусство богу.

Система выразительности бхарат-натьяма основана на сложной системе символов. Пластика и позы этого танца сразу же узнаются по характерным положениям рук и тела, как бы складывающихся в правильные геометрические фигуры и выражающих представление о мироздании.
41

Как правило, бхарат-натьям исполняется танцовщицей сольно. Пластический язык этого танца настолько богат и разнообразен, что позволяет создавать драматические композиции на темы индийского эпоса, легенд и сказаний.

Катхак распространен на Севере Индии, он исполняется как мужчинами, так и женщинами. Название этого классического стиля происходит от слова «катха» — рассказ. Предполагается, что в средневековье танец возник из небольших пантомим, которыми сопровождал свое выступление сказитель эпоса.

Развиваясь долгое время при храмах, катхак затем был перенесен во дворцы мусульманских правителей Индии, где служил только для развлечения. Именно тогда сформировалась отточенная техника катхака.

Изобразительную основу катхака составляют сложные ритмические рисунки, создаваемые ударными инструментами и получающие свое развитие в движениях танцовщицы, на ногах которой укреплено несколько сотен бубенчиков.

Исполнительский стиль манипури сложился на Северо-Востоке Индии, на основе вишнуитских культовых танцев. Излюбленными сюжетами манипури являются рассказы о любви Радхи и Кришны — идеальной божественной пары.

Стиль манипури отличается особой мягкостью и лиризмом, движения танцоров как бы перетекают одно в другое, создавая непрерывную вязь танца. Исполнение сопровождается звучанием струнных инструментов.

Своеобразны костюмы манипури—колоколообразные длинные юбки, поверх которых укрепляются юбки-пелеринки. На голову исполнительниц, как правило, наброшена полупрозрачная вуаль.

Одисси возник на Восточном побережье Индии. Считается, что первоначально он, так же как и бхарат-натьям, исполнялся храмовыми танцовщицами девадаси и был важной частью храмового ритуала.

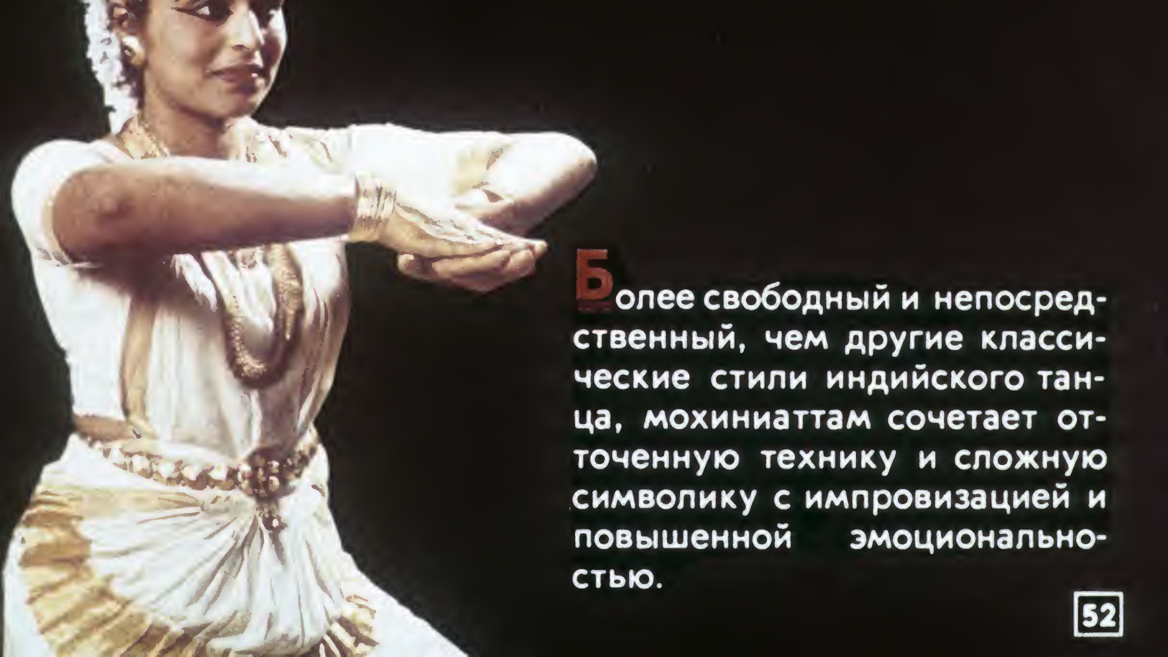

Пластику одисси часто сравнивают с изваяниями храмовой скульптуры, многие позы и движения которой нашли свое отражение в этом изысканном танце. Его исполнение, как правило, сопровождается напевной декламацией стихов, повествующих о любви Радхи и Кришны.

Мохиниаттам — это танец, сложившийся в результате синтеза ритуальных и светских танцев Юга Индии, и в первую очередь — традиций бхарат-натьяма и катхакали.

Более свободный и непосредственный, чем другие классические стили индийского танца, мохиниаттам сочетает отточенную технику и сложную символику с импровизацией и повышенной эмоциональностью.

Как и другие виды классического танца, мохиниаттам предполагает специальный вид костюма танцовщицы, в котором преобладают белые и золотые тона.

Театр современной Индии характеризуется сочетанием традиционности и новизны. Зародившись в древние века, индийское театральное искусство донесло до нас синкретические истоки культуры, сохранило творческие искания и гений людей, созидавших и хранивших основы одного из древнейших театров на земле.

КОНЕЦ

Автор Н. Лидова
Консультант П. Сахаров
Художник-оформитель Т. Гурина
Редактор В. Кремень

Д-153-88

103062, Москва, Старосадский пер., 7
Цветной 0-30